

УДК 78.071.4

ТРАДИЦИИ И НАСЛЕДИЕ МОСКОВСКОЙ СКРИПИЧНОЙ ШКОЛЫ В КАЗАНИ

А.С. Мишарина, А.А. Нургаянов

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова.

Аннотация. В статье прослеживается процесс преемственности выдающихся исполнительских традиций Московской скрипичной школы в педагогической деятельности В.А. Афанасьева – профессора Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова. Предлагаются к рассмотрению методические рекомендации и практические указания для профессиональной подготовки скрипачей.

Ключевые слова: скрипичная школа, музыкальная педагогика, исполнительская культура.

Abstract. The article traces the process of continuity of the outstanding performing traditions of the Moscow violin school in the pedagogical activity of V.A. Afanasyev – professor of the Kazan State Conservatory. The methodical recommendations and practical instructions for the professional training of violinists are offered for consideration.

Key words: violin school, musical pedagogy, performing culture.

Исторический путь развития российской скрипичной школы берет свое начало с конца XVIII века. Уже более двухсот лет ее основные педагогические, методические и исполнительские принципы, заложенные И.Е. Хандошкиным, Л.С. Ауэром, Л.М. Цейтлиным, К.Г. Мострасом, А.И. Ямпольским и их многочисленными последователями обусловили преемственность и взаимосвязь творческого почерка и стиля многих поколений отечественных музыкантов. Что в целом определило расцвет скрипичного искусства в России, а также оказало несомненное влияние на развитие инструментального исполнительства в других странах [2]. Ведущими центрами скрипичного искусства в России всегда являлись Санкт-Петербургская и Московская консерватории.

Понятие «Московская скрипичная школа», ставшее показателем высокой музыкально-исполнительской культуры, ярких творческих достижений, высокого уровня накопленных знаний и совершенствования методов преподавания прочно утвердилось в музыкальной педагогике еще в начале 30-х XX века.

Начало развитию отечественных скрипичных традиций высочайшего уровня положил исторический указ об учреждении в Москве высшего музыкального училища, полученный Московским отделением Русского Музыкального Общества в феврале 1866 года. В частности, в документе говорилось, что открытие подобного учебного заведения даст Обществу «более обширный круг деятельности; ему дана будет возможность развивать те природные музыкальные дарования, которых так много в России и которые, к сожалению, доселе бесследно пропадали для искусства» [4].

Директором консерватории был назначен Н.Г. Рубинштейн, который летом того же года специально поехал за границу для поиска педагогических кадров. Таким образом, в Москву был приглашен известный скрипач Фердинанд Лауб, который вместе с Л.Ф. Минкусом и помощником адъюнктом Г. Шрадиком стал вести класс скрипки со дня основания консерватории 1 сентября 1866 года. Позже в качестве ассистента Ф. Лауба был назначен И.В. Гржимали, впоследствии ставший продолжателем его школы.

И.В. Гржимали преподавал в Московской консерватории более сорока лет. Унаследовав многое из славных традиций Фердинанда Лауба, он способствовал развитию высокого профессионализма среди многочисленных воспитанников Московской консерватории.

Новый этап развития начался в 20-е годы XX века, когда в Московскую консерваторию были привлечены славившиеся в ту пору воспитанники Петербургской консерватории, ученики Л.С. Ауэра – Л.М. Цейтлин (1920 год) и Б.О. Сибор (1921 год). В 1922 году педагогическую деятельность начинают А.И. Ямпольский (выпускник Петербургской консерватории по классу ученика Л. С. Ауэра – С. П. Коргуева) и К. Г. Мострас (выпускник Московского филармонического училища по классу Б.О. Сибора). Этими выдающимися профессорами были заложены основы Московской скрипичной школы, завоевавшей мировую славу.

Международный авторитет Московской консерватории чрезвычайно возрастает в 50-60-е годы, в частности её оркестрового факультета. Этому способствовали гастроли в различных странах мира профессоров Д. Ойстраха, М. Ростроповича, Л. Когана, выступления за границей квартетов имени Бетховена, имени Комитаса, имени Бородина, трио в составе Л. Оборина, Д. Ойстраха и С. Кнушевицкого, концерты молодых педагогов И. Ойстраха, И. Безродного и многих других [4].

Блестящую плеяду исполнителей воспитал выдающийся педагог – профессор Московской консерватории Абрам Ильич Ямпольский (1890 – 1956).

Среди его учеников скрипачи мирового уровня, такие как Л. Коган, Ю. Ситковецкий, И. Безродный, Е. Гилельс, М. Фихтенгольц, Б. Гольдштейн, Э. Грач, Р. Дубинский, И. Жук, Ю. Янкелевич, П. Бондаренко, М. Питкус и многие другие.

Наиболее актуальной задачей своей педагогической работы А.И. Ямпольский считал воспитание исполнителя «широко образованного, сочетающего отличное владение инструментом с высокой музыкальной культурой, вполне подготовленного к самостоятельной творческой деятельности» [6, С. 6–7].

В статье «О методе работы с учениками» он изложил методические установки, которым рекомендовал следовать в процессе подготовки профессионального музыканта:

1. Всесторонняя характеристика ученика, определение того, что он представляет собой на данном, исходном этапе развития. Для того чтобы найти правильный путь развития, необходимо хорошо знать все качества, образующие профессиональный облик учащегося, его музыкально-технические данные, способность к усвоению, уровень знаний и подготовки, исполнительские качества, стиль игры, эмоциональность, музыкальный вкус и склонности, наконец, слабые стороны, недостаточные знания и навыки.

2. Определение пути развития (что развивать, в каком направлении, что является главным, первоочередным и что мешает росту).

3. Определение темпов развития [6, с. 12].

Продолжателем педагогических принципов и традиций великого профессора стал ученик А.И. Ямпольского – Юрий Исаевич Янкелевич (1909 – 1973), который поставил перед собой задачу научного обобщения педагогического опыта ведущих профессоров консерватории. В его работах, посвященных методике и теории музыкального исполнительства, рассматривались вопросы эстетики, интерпретации и технологии скрипичного искусства, опубликованы переложения для скрипки. В технологическом плане особо пристальное внимание Ю.И. Янкелевич уделял первоначальной постановке скрипача, анатомо-физиологическим основам игры на инструменте, тщательному подбору учебного репертуара и работе над произведениями, большое значение он придавал формированию полноценного инструментального оснащения молодых музыкантов [7]. Систему методических установок, основанную на взаимовлиянии исполнительства и педагогики, направленную на всестороннее овладение навыками игры на скрипке, Юрий Исаевич передавал студентам Московской консерватории на

лекциях по методике. Он говорил, что «педагог должен прожить жизнь каждого своего ученика, вникнуть в его натуру, развиваться вместе с ним» [7, с. 2].

Система преподавания Ю.И. Янкелевича ярко выразилась в его выпускниках, среди которых множество выдающихся исполнителей, лауреатов Международных конкурсов, педагогов, в числе которых Виктор Третьяков, Владимир Спиваков, Ирина Бочкова, Павел Коган, Майя Глезарова и многие другие.

В Казани ярким представителем Московской скрипичной школы стал Вадим Алексеевич Афанасьев (1932-2015) – скрипач, дирижер, педагог, профессор Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова.

После окончания Московской консерватории в 1956 году, он приезжает в Казань, где с 1957 года и до конца своих дней передавал молодому поколению скрипачей исполнительские традиции и педагогическое наследие своего учителя Ю.И. Янкелевича [5].

За пятьдесят восемь лет преподавательской деятельности Вадим Алексеевич подготовил свыше 150 скрипачей, среди которых лауреаты международных и всероссийских конкурсов, носители почетных званий, известные педагоги и методисты: Лариса Лев (Академия Я. Сибелиуса, Хельсинки, Финляндия), Надежда Ачкасова (заслуженный работник культуры республики Марий Эл, преподаватель Колледжа культуры и искусств им.Палантая), Марина Беговатова (директор оркестра ТАГТОиБ им. М. Джалиля, заслуженная артистка Татарстана), Людмила Левицкая, Фарида Закирзянова, Анна Мишарина – доценты кафедры скрипки Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова и многие другие.

Методические взгляды профессора В.А. Афанасьева освещены в исследовании К.Х. Монасыпова – профессора Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова [3].

Большое внимание мастер уделял начальному этапу в работе над произведением. Поэтому, прежде, чем начать разучивание текста, студентам рекомендовалось составить представление об авторе: изучить его стиль, эпоху, в какой период жизни композитор написал данное произведение, с кем из исполнителей сотрудничал. В этом В.А. Афанасьев опирался на слова своего учителя Ю.И. Янкелевича: «Надо учитывать, что творчество каждого композитора предстает в развитии. В молодые годы он испытывает определенные влияния, затем выходит на самостоятельную дорогу, а позднее идет впереди эпохи, проникая в будущее. Немаловажно, к какому этапу творчества относится играемое произведение. Что в нем нового, чем увлечен

композитор. Это порой определяет то, какие черты подчеркивать, на чем делать упор. Все это чрезвычайно важно для понимания замысла» [1, с. 226].

Вадим Алексеевич считал, что лишь подробно ознакомившись с творчеством композитора, ученику следует переходить к следующему этапу – анализу скрипичного произведения: определить стиль, жанр, форму, содержание, характер. Желательно прослушать запись в хорошем исполнении или проиграть текст на фортепиано. Такая работа позволит лучше понять авторский замысел, яснее воспринять указания композитора. Построенная таким образом предварительная подготовка даст представление о художественных и технических задачах, позволит провести детальный разбор и достигнуть целостного восприятия разучиваемого произведения.

На занятиях Вадим Алексеевич, наряду со строгостью формы и внимательным отношением к тексту требовал предельной выразительности: осмысленной техники, подчинения технических задач художественным, то есть подлинной виртуозности. Работая над нужными звуковыми красками, изысканностью стиля и детальностью отделки, не допускал в исполнении вольностей и эмоциональных преувеличений, в лирических темах требовал простоты, мягкости и задумчивости, задушевности звука.

Необходимо отметить, что В.А. Афанасьев всегда поддерживал своих выпускников, следил за их творческим ростом, поощрял к педагогической деятельности, давая ценные советы и рекомендации в их работе с учениками.

В настоящее время развитию скрипичной школы в Казани содействуют педагоги-скрипачи Казанской консерватории во главе с профессором Московской консерватории Ириной Васильевной Бочковой, благодаря которым великолепная, хорошо отлаженная система профессиональной подготовки скрипачей, созданная А.И. Ямпольским и продолженная его учениками, способствует всестороннему и гармоничному развитию природных способностей и музыкальной индивидуальности подлинных музыкантов, воспитанию ярких и неповторимых творческих личностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьев, Ю.В. Методическая система Ю.И. Янкелевича / Ю.В. Григорьев // Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие / сост. Е.И. Янкелевич – М.: Постскриптум, 1993. – С.181–235.
2. Мишарина, А.С. Особенности исполнительского стиля Эжена Изаи / А.С. Мишарина, А.А. Нургаянов // Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия: материалы V Международной

- научно-практической конференции (Казань, 16 ноября 2016 г.) / отв. ред. Н.В. Шириева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 261–266.
3. Монасыпов, К.Х. О методических взглядах профессора В.А. Афанасьева / К.Х. Монасыпов // Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3. – Казань: Казанская консерватория, 2016. – С. 85–91.
 4. Московская консерватория 1866–1966 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mosconsrv.ru/ru/book.aspx?id=131310&page=131311> (дата обращения 18.10.2017).
 5. Сайт КГК им. Н. Г. Жиганова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kazanconservatoire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:afanasev-vadim-alekseevich-1932-2015&catid=20&Itemid=310 (дата обращения 18.10.2017).
 6. Ямпольский, А.И. О методе работы с учениками / А.И. Ямпольский // Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. – Сборник статей / под ред. С. Сапожникова и Е. Назайкинского. – Москва: Изд-во «Музыка», 1968. – С. 6–21.
 7. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие / сост. Е.И. Янкелевич – М.: Постскриптум, 1993. – 312 с.

УДК 7.036.8

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ИСКУССТВА ПЕРФОМАНСА

Ю.А. Мартынова, Л.А. Мингалиева

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация. В статье рассматриваются истоки и предпосылки возникновения и становления такого вида искусства как перформанс, появившийся в 60-х годах XX вв. Начиная с дадаистов, перформанс затронул многие направления и жанры искусства, такие как: футуризм, сюрреализм, поп-арт, флюксус.

Abstract. This article describes the origins and backgrounds to the emergence and development of this type of art as performance in 60-ies of XX century. Starting with the Dadaist performance raised many directions and genres of art such as futurism, surrealism, pop art and fluxus.

Ключевые слова: перформанс, «реди-мейд», хеппенинг, энвайромент, дада, искусство.

Key words: Performance, ready-made, happenings, environment, da da, art.